

Эстрадный профиль КемГИК: полифония талантов

**Елена Гончарова
(Кемерово)**

КАФЕДРА ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА И АНСАМБЛЯ КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 53.03.01 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ» С 2013-ГО ГОДА. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ ГОТОВИТ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, АРТИСТОВ АНСАМБЛЕЙ, КОНЦЕРТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛЯМ ПОДГОТОВКИ «ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» И «ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ ПЕНИЕ».

Продолжая традиции своих наставников, на кафедре работают молодые преподаватели Владимир Боян, Наталья Вингертер, выпускники кафедры эстрадного оркестра и ансамбля Кемеровского государственного университета культуры и искусств: Александр Чебурашкин, Павел Лыченков, Александр Вдовиченко, Сергей Малашинин. Энергичные, полные новых идей, молодые преподаватели, внесли своё новое видение,

творческую инициативу в студенческое исполнительство.

Так, в 2015-м году на кафедре появляется новый студенческий ансамбль «Алеф-квинтет» под руководством преподавателя П. Лыченкова. Название коллектив взял из рассказа Хорхе Луиса Борхеса «Алеф». Борхес так описывал Алеф: «Я увидел маленький, радужно отсвечивающий шарик ослепительной яркости. Сперва мне показалось, будто

он вращается, потом я понял, что иллюзия движения вызвана заключёнными в нём поразительными, умопомрачительными сценами. В диаметре Алеф имел два-три сантиметра, но было в нём всё пространство вселенной, причём ничуть не уменьшенное. Каждый предмет был бесконечным множеством предметов, потому что я его ясно видел со всех точек вселенной...». Этот выдуманный, сверхполифоничный предмет стал долгосрочной эстетической программой коллектива.

Изначально ансамбль представлял собой квартет. В составе ансамбля объединились студенты, фанаты своей профессии, которые могли заниматься часами во внеурочное время: Майя Усенко (клавиши), Ильшат Фатахов (гитара), Мария Касаткина (бас-гитара), Павел Лыченков (ударные).

Павел Лыченков окончил вуз по классу ударных инструментов у Виктора Бушуева и всегда с чувством особой благодарности отзывается о своём наставнике, который, помимо необыкновенных личностных качеств, воспитывал у студентов любовь к профессии, импровизации, к музицированию в различных ансамблевых формах.

С первого года своего существования «Алеф-квинтет» завоевал признательность слушателей: импровизации участников ансамбля увлекали своей фантазией и неповторимостью, «драйвом», сохраняя при этом чувство формы, ясность фактуры

Отчётный концерт студенческого эстрадного оркестра «BIG BAND ERA». КемГИК, 2019.

Первый отчётный концерт студенческого эстрадного оркестра «BIG BAND ERA». Дирижёр – Александр Чебурашкин. 2017.

Время идёт, выпускаются «первенцы» эстрадно-джазового ансамбля «Алеф-квинтет», на смену им приходят не менее талантливые студенты. Сегодня это Марк Сорокин (саксофон), Семён Лепёшкин (гитара), Сусанна Керлец (фортепиано), Сергей Вязовцев (бас-гитара). И уже с новым составом «Алеф – квинтет» в декабре 2019-го года в очередной раз лауреат первой степени Международного конкурса «Сибиряда». По итогам конкурса П. Лыченков отмечен жюри в номинации «Эстрадно-джазовое исполнительство» как лучший преподаватель, а студент первого курса М. Сорокин – как лучший солист.

Очень непросто начинал свой путь дирижёра, художественного руководителя студенческого эстрадного оркестра в 2016-м году А. Чебурашкин. Молодой выпускник кафедры эстрадного оркестра и ансамбля, окончивший вуз в 2015-м году, столкнулся с массой проблем: вследствие сокращения набора, контингент студентов – артистов оркестра – уменьшился, иллюстраторы не могли посещать оркестровый класс так часто, как хотелось бы для полноценной ре-

музыкального сопровождения. В исполнении ансамбля звучат оригинальные произведения или произведения в собственных аранжировках. «Алеф-квинтет» явился творческой лабораторией руководителя коллектива. В исполнении ансамбля «Алеф-квинтет» впервые прозвучали аранжировки П. Лыченкова для эстрадно-джазового коллектива «Four on Six» Уэс Монтгомери, «Ding Ding Don» Берт Йориса, украинская народная песня «Щедрик», аранжировка М. Усенко. Из наиболее оригинальных аранжировок П. Лыченкова можно назвать Знаменный распев шестнадцатого века, «Ундина» Мориса Равеля, «Black Narcissus» Джо Хэндersona.

Уже в декабре 2015-го года ансамбль становится лауреатом Международного конкурса «Сибиряда», организатором которого является декан факультета музыкального искусства, профессор Кемеровского государственного института культуры Инна Шорохова. В последующие годы ансамбль ежегодно подтверждает статус лауреата конкурса «Сибиряда» (с 2015-го года по 2019-й год). Географические рамки исполнительского творчества «Алеф-квинтета» выходят за пределы Кемеровской области: в декабре 2015-го года ансамбль принимает участие в фестивале в Чань-чунском педагогическом университете (КНР).

Ксения Сорока. Выступление в сопровождении оркестра «BIG BAND ERA». Отчётный концерт кафедры эстрадного оркестра и ансамбля. КемГИК. 2019.

Совместное выступление вокального ансамбля «Эва» и оркестра «BIG BAND ERA». Международный джазовый студенческий фестиваль. Новосибирск. 2019.

петиционной работы, естественно, что у тех студентов, кто учился, пропадал интерес к творчеству; нотный материал для работы с коллективом полностью отсутствовал.

Началась кропотливая работа по подбору репертуара для коллектива.

Рассказывает А. Чебурашкин:

– Передо мной большой вопрос: с чего же начать? Очень много советовался с музыкантами, студентами, преподавателями, у всех были ответы разные, как говорится, каждый советовал то, что самому нравится. Но мне казалось, что так поступить – будет не совсем разумно. И в тоже время понимал, что студенты не станут играть музыку, которая не нравится. Приходилось прислушиваться к мнению каждого музыканта. При этом необходимо было учитывать, чтобы музыка, которая исполнялась, была бы не только по душе, но и развивала студентов как музыкантов. Приходилось включать разные формы работы: это и чтение с листа разных ритмических рисунков, начиная от простых и далее – к более сложным ритмам, это и воспитание характера самого исполнителя, а так же включение в выступления сольных фрагментов. Это всё

я старался учесть при выборе того или иного произведения.

Что бы лучше понять, какую музыку хочется исполнять музыкантам студенческого оркестра, и какую музыку легче воспримет слушатель, программу оркестра составлял из разнохарактерных произведений, с разной стилистикой, а так же с разной манерой исполнения. Начал я с джаз-рока. Это такие произведения, как «AFTERSHOCK – Scot Stanton», «ADRENALIN ATTACK – Larry Neek». Но так же

не забывал про джазовую традицию: включил в репертуар «Лунную серенаду» Г. Миллера, «Колыбельную страны птиц» Д. Ширинга и другие известные сочинения.

Предстояло решить ещё одну важную проблему по привлечению иллюстраторов в студенческий коллектив: стоял вопрос, как и чем привлечь их в оркестр? Обращались то к одному исполнителю, то к другому, к каждому необходим свой подход. Общими усилиями, за что отдельная благодарность заведующей кафедрой эстрадного оркестра и ансамбля Елене Гончаровой, мы изыскивали средства для иллюстраторов, подходили творчески к решению такого важного вопроса: кому-то из музыкантов вручали благодарственные письма, кому-то почётные грамоты за профессиональный труд и помощь в данном музыкальном коллективе. Отдельная благодарность ветеранам коллектива, кто с самого начала и по сей день играет в оркестре: это Виктор Третенков – первая труба БИГ БЕНДА, Валентин Сорока – концертмейстер группы тромбонов в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва, Андрей Юшин – солист (баритон) военного оркестра при кадетском президентском училище. Начиная со студенческих лет, они являются музыкантами студенческого оркестра. Сергей Мельников, Юрий Шварц начинали играть в первом составе оркестра под руководством Александра Небрюева и до сих пор оказывают помощь при исполнении концертных программ.

Отчётный концерт студенческого вокального ансамбля «Эва». Руководитель – Наталья Вингертер. КемГИК. 2018.

Вокальный ансамбль «Эва»: Кирилл Егоров, Феридэ Мамедова, Руслана Васюткина, Анна Булах, Ксения Сорока. Руководитель Наталья Вингертер.

Кирилл Егоров. Солист вокального ансамбля «Эва».

Далее, встал вопрос по названию коллектива, столько лет, а названия нет. Оно тоже пришло не сразу, было перечитано много биографий разных отечественных и зарубежных оркестров, ничего не приходило на ум, всё не то, всё не так... Опять выпускаются играющие студенты, придут новые и опять всё с начала, нотка за ноткой, страница за страницей, партитура за партитурой, всё опять с чистого листа, и так поколение за поколением, эпоха за эпохой... И тут меня как молнией пронзило: эпоха за эпохой? эра за эрой? всё, нашёл... Эра. Так и появилось название «BIG BAND ERA». Музыканты одобрили: стильно, запоминающиеся, что-то даже притягивает – «ЭРА».

До официального открытия, первого публичного выступления, оставалось около полугода. Мы работали не покладая рук, не жалея своих сил, времени и терпения. Наступил декабрь 2016-го года, пришло время нашего участия в ежегодном Международном конкурсе «Сибиряда». Надо было сделать запись трёх произведений. Состав оркестра был уже определён, оставалось только пригласить иллюстраторов. И вот начались полные репетиции. Я предполагал, что возникнут какие-то технические сложности по исполне-

нию, но спустя три–четыре репетиции всё зазвучало. Музыканты стали слышать друг друга в ансамблевой игре, ведь кто-то первый раз из студентов вообще оказался в таком большом составе оркестра. Это и страх перед товарищем, и перед собой, но нет, всё записали с первого дубля. С этого и началось творческое путешествие по безграничному океану музыки.....»

17 апреля 2017-го года в концертном зале КемГИК состоялся отчётный концерт творческих коллективов кафедры эстрадного оркестра и ансамбля института музыки. В концерте впервые принял участие «BIG BAND ERA» под руководством А. Чебурашкина и эстрадный ансамбль «Алеф-квинтет» – руководитель П. Лыченков.

Участник джазового ансамбля преподавателей КемГУ «Винтаж» Олег Харсенюк.

Александр Чебурашкин, преподаватель, выпускник кафедры (класс дирижирования профессора Анатолия Мохонько) впервые выступил в новой роли художественного руководителя и дирижёра оркестра. Молодой, начинающий, перспективный преподаватель, А. Чебурашкин сочетает в себе весь комплекс педагогических способностей, так необходимых руководителю достаточно сложного оркестрового коллектива. Очень хочется отметить его неравнодушный подход к работе: ни один из студентов не оказался не в поле зрения руководителя, он сумел привлечь в оркестр всех студентов кафедры, у каждого в исполняемых на концерте произведениях, была своя сольная партия. В этом он профессионал, соединивший работу требовательного

руководителя оркестрового класса с индивидуальным подходом к каждому студенту.

В концерте были исполнены произведения разностилевой направленности эстрадно-джазовых композиций: «Убей меня нежно» Ф. Гимбела, «Испания» Ч. Кория, «Felling Good» А. Ламберта, «Парк Макартура» Т. Вебба и другие. Программа концерта, поразила слушателей разнообразием исполнительских составов: прозвучали произведения с солистами (вокал) – Дарья Кобзарева, Сергей Сафронов, Майя Усенко, с участием струнного ансамбля «Септима». Не оставили равнодушными слушателей джазовые импровизации солистов оркестра: В. Косов (труба), И. Фаттахов (гитара), В. Кузин (саксофон), А. Юшин (тромбон), Е. Сидоров (труба), М. Усенко (фортепиано), В. Боян (кларнет).

В очередной раз порадовал своим профессионализмом «Алеф-квинтет», который играл в составе: М. Усенко (рояль), М. Бородин (гитара), И. Фаттахов (гитара), В. Кузин (саксофон), П. Лыченков (ударные). Под руководством преподавателя П. Лыченкова были исполнены его авторское произведение «Переменная солнечность» и композиция американского джазового музыканта Кенни Гаррета «Джа Хэд».

Студенческий эстрадный оркестр из года в год являлся для студентов кафедры творческой лабораторией, школой, где они проходили оркестровую практику, сдавали Государственный экзамен по дирижированию.

Выступление «BIG BAND ERA» под управлением А. Чебурашкина всегда вызывает большой интерес. Сегодня на концертах в исполнении оркестра звучат как известные, так и совершенно неизвестные эстрадные пьесы К. Джонсона, Д. Джарвиса, Т. Монка, Б. Рича, Г. Миллера, Дж. Стейна, Ж. Пасториуса, Н. Хефти, Д. Эллингтона. Не может не радовать разнообразие стилей, в которых играет оркестр: свинг, джаз-рок, би-боп, фьюжн, самба, босса-нова.

За небольшой период работы с коллективом с 2016-го года «BIG BAND ERA» под управлением А. Чебурашкина неоднократно становился лауреатом международных джазовых конкурсов, проводившихся в Кемерове («Сибиряда», 2016-й – 2019-й годы), Санкт-Петербурге («GLORIA ART», 2017), Новосибирске («Мегамастер», 2018), г. Новосибирске (НЭТИ, 2017, 2019.).

Продолжает радовать своими выступлениями джазовый ансамбль преподавателей «Винтаж». Созданный в 2012-м году, он успешно выступал в концертах творческих коллективов кафедры, факультета музыкального искусства, концертах эстрадно-джазовых ансамблей, участвовал в Международных конкурсах.

В состав ансамбля, который представляет собой классический джаз-комбо, вошли бывшие выпускники кафедры эстрадного оркестра и ансамбля Кемеровского государствен-

Участники джазового ансамбля преподавателей КемГУ «Винтаж» – Виктор Третенков (труба), Владимир Хвилько (саксофон).

ного института: Владимир Хвилько (саксофоны тенор, сопрано), Олег Харсенюк (фортепиано, клавишные), Андрей Овчинников (бас-гитара), Виктор Третенков (труба), Сергей Малашинин (гитара), Павел Лыченков (ударные).

Игру коллектива отличает эмоциональность, упругий ритм, ансамблевая гибкость, импровизационное мастерство участников. Отличительная черта ансамбля – это свободное, но одновременно и бережное отношение к исполняемому музыкальному материалу.

Стилистический диапазон исполняемого репертуара достаточно широк и включает в себя пьесы в стилях би-боп, джаз-рок, фанк, латино, что, в свою очередь, позволяет музыкантам более полно реализовать свои творческие идеи. Выступления ансамбля с собственными оригинальными аранжировками джазовых пьес всегда тепло воспринимаются слушателями.

В 2014-м году ансамбль получил диплом лауреата первой степени Международного конкурса «Сибиряда». В настоящее время ансамбль «Винтаж» имеет дипломы лауреата одиннадцати различных Международных конкурсов.

Вокальный ансамбль «Эва» – это ещё один творческий коллектив, который представля-

ет кафедру эстрадного оркестра и ансамбля. Ансамбль был организован в 2012-м году из студентов, обучающихся на направлении «Педагогическое образование» по профилю подготовки «Руководство эстрадным вокаль-

ным коллективом». В 2014-м году с появлением новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлению 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», кафедра делает набор абитуриентов на новый профиль «Эстрадно-джазовое пение». Художественный руководитель коллектива – старший преподаватель Наталья Вингертер, яркая творческая личность. В работе над качеством вокального звука, раскрытием музыкального образа произведений находится в постоянном поиске новых методов работы со студентами, использует все средства выразительности, для того чтобы раскрыть вокальные данные обучающихся, эмоциональную сферу, творческое воображение. Параллельно с Н. Вингертер работает со студентами режиссёр и педагог по актёрскому мастерству, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Сергей Басалаев. Благодаря его работе вокальные произведения становятся законченным постановочными номерами, а студенты предстают на сцене, как настоящие артисты. Удивительно слаженная работа двух преподавателей воспитывает сценическую и исполнительскую культуру

«Алеф-квинтет». Руководитель – Павел Лыченков. Международный день джаза. КемГУ. 2018.

Студенческий ансамбль «Алеф-квинтет» КемГУ выступает на Чань-чуньского педагогического университета. КНР. 2015.

(2014), помимо дипломов лауреатов, ансамбль и студентка Анастасия Гец были удостоены Гран При конкурса. Вокальный ансамбль «Эва» ежегодно является участником областного конкурса «Студенческая весна», на котором коллектив и его солисты многократно становились лауреатами первой и второй степени, а в 2017-м году Ирина Макеева стала обладателем Гран При.

Большим творческим успехом для студенческого коллектива стало участие в международном конкурсе «Балтийское созвездие», который проходил в апреле 2015-го года в Санкт-Петербурге. Солисты и ансамбль принимали участие в двух номинациях – эстрадной и джазовой и получили одиннадцать званий лауреатов первой степени, а коллектив был номинирован на Гран При.

В 2018-м году началось совместное творчество вокальной и инструментальной специализаций: солистка ансамбля «Эва» Юлия Береговенко исполнила на государственном экзамене произведение *Antonio Carlos Jobim «Aqua de beber»* (слова – Н. Гимбела) в сопровождении «живого» звучания инструментального ансамбля под управлением П. Лыченкова. Этому концерту предшествовало много репетиций, серьёзная подготовка. Но исполнение того стоило, первый опыт работы преподавателей кафедры бал заслуженно отмечен слушателями концерта.

обучающихся, способствует плодотворным результатам их деятельности.

Вокальный коллектив «Эва» исполняет музыку самых разных направлений: произведения отечественных композиторов, зарубежную эстраду разных периодов, джазовые композиции в традиционной и современной обработке, негритянские спиричуэлы, поп-джаз, рок и др.

Коллектив ведёт обширную концертную деятельность, выступая на различных площадках города и области. Два раза в год вокальный ансамбль «Эва» представляет отчёт – открытую концертную программу. Участие в творческом коллективе «Эва» является необходимой практикой для студентов профиля «Эстрадно-джазовое пение» и способствует формированию профессиональных навыков, музыкального кругозора, а также опыта коллективного творчества. Помимо ансамблевой деятельности, каждый из участников готовит сольную концертную программу, работает с ансамблем, что является необходимым условием обучения на данном направлении и позволяет накопить разнообразный репертуар.

Аранжировки вокального ансамбля «Эва» отличаются своей оригинальностью, создаются совместными усилиями руководителя Н. Вингертера и студентов. Произведения исполняются как с сопровождением, так и *a cappella*, в том числе с элементами бит-бокса. Основной идеей подбора и воплощения репертуара является собственная интерпретация, усиление восприятия за счёт неожиданного подхода в выборе средств выразительности – вокальной аранжировки, сценического движения, актёрского мастерства. Поиск и рождение каждого ансамблевого произведения – настоящий творческий процесс, который заставляет мыслить не только

классическими канонами, но и воплощать оригинальные, креативные идеи. Такой подход позволяет коллективу «Эва» быть интересным не только своим постоянным поклонникам, но и другой аудитории, а также иметь конкурентоспособный репертуар для участия в различных конкурсах и фестивалях.

За время своей деятельности вокальный ансамбль «Эва» и все его участники становились неоднократно лауреатами многих международных конкурсов: «Закружи, выюга» (2013), «Музыкальные академии» (2014, 2016, 2018), «Сибиряда» (с 2013-го года по 2019-й год). На конкурсе «Сибирь зажигает звёзды»

«Алеф-квинтет» на сцене «Детской школы искусств №19 г. Кемерово». 2018.

«Алеф-квинтет»: Майя Усенко (клавиши), Ильшат Фаттахов (гитара), Иван Васильев (саксофон), Павел Гилев (бас-гитара), Павел Лыченков (ударные).

Идея совместных выступлений была продолжена уже с оркестром «BIG BAND ERA»: в 2019-м году на отчётном концерте кафедры эстрадного оркестра и ансамбля Ксения Сорока исполнила «*Aqua de beber*» в сопровождении оркестра, а Руслана Васюткина – «*A-tisket a-tasket*» из репертуара Э. Фицджеральда.

В 2019-м году коллектив «Эва», совместно с «BIG BAND ERA» под управлением А. Чебурашкина принимал участие в Международном джазовом студенческом фестивале в Новосибирске, исполнив Попурри на джазовые темы (*Chattanooga Choo Choo*, *Lullaby of Broadway*, *In the Mood*) и «*That's life*» (из репертуара Ф. Синатры). Эмоциональность, артистизм, стилевое воплощение, лёгкость и свобода исполнения произведений были высоко оценены жюри конкурса: совместное творчество двух коллективов отмечено дипломами лауреатов.

География участия вокального ансамбля «Эва» в конкурсах разнообразна. Помимо

мероприятий, проводимых в России, коллектив является лауреатом таких международных конкурсов – фестивалей, как: «*La culture slave a Paris*» (Париж – Франция), «*Global Fest*» (Таллин – Эстония), «*Le festival international perfect*» (Париж – Франция), «Музыка весны» (Астана – Казахстан), «*Cannes international children's festival*» (Канны – Франция).

Сегодня коллектив «Эва» объединяет шесть студентов направления «Эстрадно-джазовое пение»: Жора Хачян, Анна Булах, Кирилл Егоров, Феридэ Мамедова, Руслана Васюткина, Ксения Сорока. Каждый из них выступает солистом и является лауреатом не одного международного конкурса. Но вместе они единое целое – эстрадно-джазовый вокальный ансамбль «Эва», постоянный участник проектов КемГИК.

Опыт практической деятельности молодые преподаватели кафедры эстрадного оркестра и ансамбля обобщают в учебно-методических изданиях, которые так необходимы студентам

в их практической деятельности. В 2018-м году напечатан репертуарный сборник для ансамбля П. Лыченкова. В 2020-м году выходит из печати репертуарный сборник по вокальному ансамблю Н. Вингертер. Лучшие авторские аранжировки, исполненные «BIG BAND ERA», будут представлены А. Чебурашкиным для издания в 2020-м году.

Участие в творческих коллективах является необходимой практикой для студентов направления 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», способствует формированию и совершенствованию профессиональных навыков, культуры исполнения, опыта коллективного творчества. Каждый из представленных коллективов – это единый организм кафедры эстрадного оркестра и ансамбля, несёт своё неповторимое в эстрадно-джазовом исполнительстве, сохраняя традиции и развивая их.

Фото предоставлены сотрудниками кафедры эстрадного оркестра и ансамбля